La azote que don Quijote ha dado al mundo musical

Miguel de Cervantes escribió una novela bastante importante en el mundo literario, que continúa su influencia por casi 400 años. Las referencias de don Quijote, su escudero y sus aventuras aparecen en obras de arte, cuentos, teatro, y música. El estado mental y la locura del caballero es un tema complejo y lleno de fantasía. Por algunas canciones del siglo veinte, es posible interpretar algunas impresiones de don Quijote y formar una imagen del impacto global que ha tenido desde la creación del personaje. Enfoqué este ensayo en tres artistas de regiones diferentes (Canadá, Inglaterra, y Hungría) y sus representaciones y reacciones de don Quijote.

Gordon Lightfoot es un cantador canadiense y es el primer artista que voy a analizar. Es un músico del género folk y desarrolló este tipo de música mucho durante su carrera. Su influencia era inmensa; ha tenido canciones grabadas por artistas tan famosos como Jimmy Buffet y Bob Dylan. Escribió la canción “Don Quixote” en el año 1972 que trata de las hazañas del gran caballero andante. En esta canción, Lightfoot refiere a los opuestos que aparecen en esta novela (estrofa 1, líneas 5-9). Esta característica es interesante porque aparece muchísimo en las calidades de los personajes y en la desilusión de don Quijote. Por eso, muestra el buen entendimiento de los detalles contradictorios en la novela. Además, la canción presenta don Quijote como un testigo de injusticia y desigualdad que aparece en el mundo (estrofas 5 y 6). El artista usa la imagen de este caballero como una llamada a acción; para restablecer el “código de caballería” y la humanidad al mundo.

Ahora, nos mudamos a través del Atlántico a la Inglaterra. Aquí vive el jazz-funk guitarrista, Nik Kershaw. Durante los años 80, llegó a ser una estrella de música y uno de sus canciones se llama “Don Quixote”. Lo que es exclusivo de esta canción es que aplica su tema a nosotros. Es evidente por la utilización de la forma “yo” que desarrolla la idea que la realidad es algo diferente para cada persona y termina con la idea que “todos somos hombres de la Mancha”. Cómo Lightfoot, Kershaw menciona la importancia de acción en la vida para salvar el mundo de sus problemas. Se puede implicar esta idea por las referencias a otros personajes del arte que han hecho grandes hazañas, como Superman y los 3 Mosqueteros. También, implica que este trabajo es duro y nunca para (no hay descanso para los malos) porque habla sutilmente de la lucha dormida de don Quijote en la venta (estrofa 3, línea 4).

Finalmente, nos encontramos en Hungría escuchando a la canción “Don Quijote” por la banda pop se llama Neoton Família. Es la única canción de estas tres que menciona Sancho Panza y la dama, Dulcinea del Toboso. Además, habla de la relación cariñosa entre el caballero y su escudero (línea 1) y la exageración mental de esta dama hermosa (líneas 19-21). Esta obra musical trata de la conexión entre el lector y don Quijote. Aunque el lector sabe que las aventuras no existen en la realidad, todavía tiene compasión y respeto para el caballero y sus hazañas.

Aunque los artistas son de países y géneros distintos, hay similitudes entre estas tres canciones que nos muestran los aspectos más importantes y frecuentes de esta historia. Todas hacen alguna referencia al poder de la imaginación y la fuerza de la fantasía. Además menciona que la realidad de este caballero había alterado su realidad, pero porque esta característica es el tema central de la novela, no es muy sorprendente que aparecen en estas obras. Las canciones de Lightfoot y Kershaw tienen algunas líneas que mencionan el evento con los molinos de viento, la parte más famosa de la obra de Cervantes. También hay insinuaciones a la literatura en estas canciones, aunque algunas son muy sutiles. Lightfoot refiere a los libros de caballería y sus efectos en don Quijote de la Mancha, Kershaw hace mención de los Tres Mosqueteros (que puede ser similar a don Quijote), y la Neoton Família tiene la referencia más sutil, pero habla del efecto de esta novela por los años.

Cada canción que he encontrado tiene algo diferente e interesante para traer a la atención del oyente. Por las interpretaciones de cada artista, se puede darse cuenta del sentido de la novela depende en el lector. Puede significar fantasía e imaginación a alguien, y puede representar acción y cambia para otra persona. Es la belleza de esta novela, y aparece maravillosamente en las canciones. También, nos muestran la importancia de esta novela española después de siglos. Ha tenido una gran influencia desde hoy, y es dudoso que vaya a parar en el futuro cercano.

Las enlaces a las canciones y sus letras

“Don Quixote” por Gordon Lightfoot:

Canción:<http://www.youtube.com/watch?v=SZySoo0TIT4&list=PLBFD58C82031B34D6&index=1&feature=plpp_video>

Letra: <http://www.lyricsfreak.com/g/gordon+lightfoot/don+quixote_20061548.html>

“Don Quixote” por Nik Kershaw:

Canción:<http://www.youtube.com/watch?v=ifCqrImCLa0&feature=BFa&list=PLBFD58C82031B34D6&lf=plpp_video>

Letra: <http://www.asklyrics.com/display/nik-kershaw/don-quixote-lyrics.htm>

“Don Quijote” por Neoton Família:

**El original es en húngara, pero encontré la letra traducida a inglés para entenderla

Canción:<http://www.youtube.com/watch?v=Kf2RNJ8YB9Y&feature=BFa&list=PLBFD58C82031B34D6&lf=plpp_video>

Letra: <http://www.tunewiki.com/lyric/neoton-familia/don-quijote-english-version-s840240.aspx>